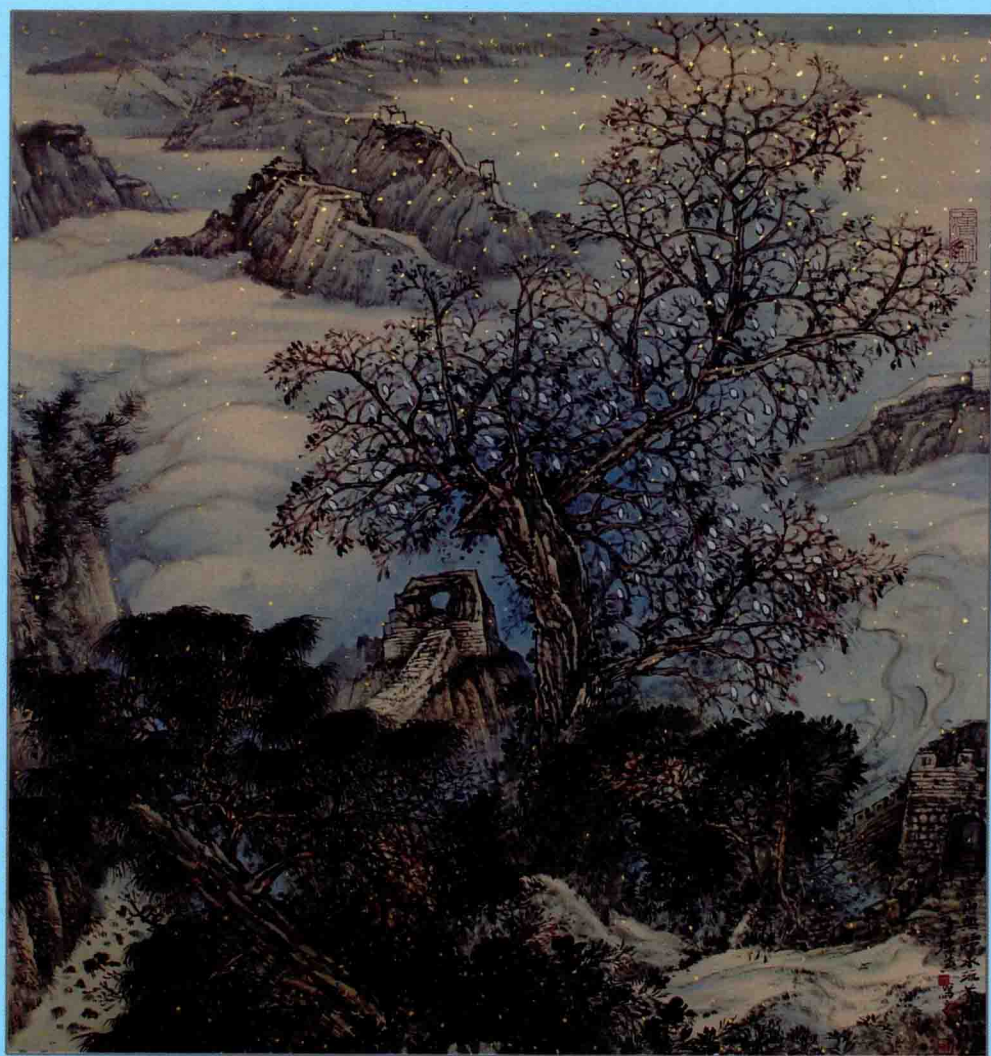

巧学国画

写意山水画法

金万钧 袁培英 贾宝明编绘

科学普及出版社
POPULAR SCIENCE PRESS

巧学国画

写意山水画法

金万钧 袁培英 贾宝明编绘

科学普及出版社

北 京

图书在版编目(CIP)数据

巧学国画·写意山水画法/金万钧,袁培英,贾宝明编绘.

—北京:科学普及出版社,2012.3

ISBN 978-7-110-07695-8

I. ①巧… II. ①金… ②袁… ③贾… III. ①写意画:

山水画—国画技法 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第047297号

出版人 苏青
选题策划 付万成
责任编辑 付万成 赵晖 夏凤金
责任校对 孟华英
责任印制 张建农

出版 科学普及出版社
发行 科学普及出版社发行部
地址 北京市海淀区中关村南大街16号
邮编 100081
发行电话 010-62173825
投稿电话 010-62176522
网址 <http://www.cspbooks.com.cn>

开本 787*1092 1/16
字数 100千字
印张 5
版次 2012年3月第1版
印次 2012年3月第1次印刷
印刷 北京长宁印刷有限公司

书号 ISBN 978-7-110-07695-8/J.363
定价 20.00元

(凡购买本社图书,如有缺页、倒页、
脱页者,本社发行部负责调换)
本社图书贴有防伪标志,未贴为盗版。

目录

- 1 初学者怎样临摹山水写意画
- 2 写意山水画的基本技法
 - 毛笔的选择
 - 画国画执笔方法
 - 山水写意画笔法
 - 山水画的勾皴擦染点
 - 山水写意的色法
 - 山水写意的墨法
- 10 写意画《晓风残月》步骤
- 16 写意画《古刹松声》步骤
- 22 写意画《十渡之晨》步骤
- 29 写意画《观瀑亭》步骤
- 36 写意画《桃花园里》步骤
- 43 写意画《山里人家》步骤
- 50 写意画《塔林圣境》步骤
- 54 写意画《湖岛清秋》步骤
- 60 写意画《山水清音》步骤
- 66 写意画《江上清风图》步骤
- 70 写意画《秋意》步骤

图书在版编目(CIP)数据

巧学国画·写意山水画法 / 金万钧, 袁培英, 贾宝明编绘.

—北京: 科学普及出版社, 2012.3

ISBN 978-7-110-07695-8

I. ①巧… II. ①金… ②袁… ③贾… III. ①写意画:

山水画—国画技法 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第047297号

出版人 苏青
选题策划 付万成
责任编辑 付万成 赵晖 夏凤金
责任校对 孟华英
责任印制 张建农

出版 科学普及出版社
发行 科学普及出版社发行部
地址 北京市海淀区中关村南大街16号
邮编 100081
发行电话 010-62173825
投稿电话 010-62176522
网址 <http://www.cspbooks.com.cn>

开本 787*1092 1/16
字数 100千字
印张 5
版次 2012年3月第1版
印次 2012年3月第1次印刷
印刷 北京长宁印刷有限公司

书号 ISBN 978-7-110-07695-8/J.363
定价 20.00元

(凡购买本社图书, 如有缺页、倒页、
脱页者, 本社发行部负责调换)
本社图书贴有防伪标志, 未贴为盗版。

目录

- 1 初学者怎样临摹山水写意画
- 2 写意山水画的基本技法
毛笔的选择
画国画执笔方法
山水写意画笔法
山水画的勾皴擦染点
山水写意的色法
山水写意的墨法
- 10 写意画《晓风残月》步骤
- 16 写意画《古刹松声》步骤
- 22 写意画《十渡之晨》步骤
- 29 写意画《观瀑亭》步骤
- 36 写意画《桃花园里》步骤
- 43 写意画《山里人家》步骤
- 50 写意画《塔林圣境》步骤
- 54 写意画《湖岛清秋》步骤
- 60 写意画《山水清音》步骤
- 66 写意画《江上清风图》步骤
- 70 写意画《秋意》步骤

初学者怎样临摹

山水写意画

临摹是学习中国山水画的方法之一，通过临摹画家的作品，按其作品的笔墨、设色、章法一丝不苟地照样画下来，久而久之便能掌握运用笔墨的基本技法。初学者，开始时由易到难，由简到繁，循序渐进，先临一些构图简单的，有了经验后再临复杂的。例如对临山水画时可将一幅画分解开来，先画某一部分，如树、山石或峰峦等，然后合为全幅。在临本选择上：一要“先工后写”，必须从笔墨工整的画迹开始临，把山、石的结构，树木的穿插弄清楚，为老老实实在地学会各种笔法、墨法，打下扎实的基础。切不可好高骛远，一开始就学写意泼墨山水，追求所谓笔墨情趣，那会误入歧途的；二要“由近及远”，根据自己的喜爱、先学近代某一家的作品。自己喜爱则易有兴趣，时代相近则易接受。如果能从师学习，有老师当面指点就更好了。在笔墨技法上，摸到一些门径以后，再临摹古代名家的画迹；三要“由专到博”，切忌朝三暮四，浅尝辄止，以免到头来对哪一家都领会不深。清代沈宗骥《芥舟学画编》说：“初学时，则必欲求其绝相似，而几可以乱真者为贵。盖古人见法处，用意处，及用意而若不经意处，都于临摹时，一一得之于腕下。”意思是说要专意于一家，才能学到真本领。临摹一件作品，不要求酷似，而是学其一部分，或取笔法，或取墨法，或取章法，或取风格，或取意境。正如古人说的，“刊市其意不在迹象间也”这种临摹的好处是比较自由、可以摆脱形似上的羁绊，追求神似，真正把某家的长处融入自己的作品中来。

写意山水的基本技法

中国山水画简称“山水”。以山川自然景观为主要描写对象的中国绘画。传统上按画法及风格分为青绿山水、金碧山水、水墨山水、浅绛山水、小青绿山水、没骨山水等。本书主要讲水墨山水，指纯用水墨作画或简单着色。相传始于唐代，成于五代，盛于宋、元时期，明清及现代继续有所发展。它以笔法为主导，充分发挥墨色的功能，“以墨代色”“墨分五彩”或着染淡淡的颜色，也就是说以墨的浓淡为主色表现景物的色彩的变化。

毛笔的选择

画写意山水的毛笔的选择。毛笔的种类很多，大致分为软性、中性、硬性三类。软性笔有羊毫、鸡毫等；硬性笔有紫毫（兔毫）、狼毫、鼠毫等；中性笔，又称兼毫笔，有羊紫兼、羊狼兼两种。写意山水一般常用的笔有提斗、狼毫、羊毫、兰竹等。专画水墨山水的最好用软毫笔，这类画用笔多以蘸、扫、摆为主，需要笔肚含水多，色彩量大，以中号笔为宜。

画国画执笔方法

中国画中怎样执笔是画好中国画需要首先解决的问题。中国绘画执笔与书法执笔相同，但由于每人喜好不同，执法也无定式，但初学必须要掌握基本要领。拿毛笔时用大拇指、食指把住笔杆，呈“龙眼”或“凤眼”状，中指紧随食指把住笔杆。执住笔后，一般笔杆不超过食指的第一指节。指实、掌虚、腕平、五指齐力，运转收放要自然。书法执笔较严谨，绘画执笔较灵活，可直掌可横卧，执笔可略高一些，笔锋转动才能灵活，腕、肘、肩、身互相配合，动转方能得力。

山水写意画笔法

中国画运笔方法十分讲究，从古至今，积累了丰富的经验。笔法是由行笔而形成的。行笔包括起笔、运笔、收笔三个部分，起笔和收笔逆入藏锋、自然含蓄，行笔要有力度。古人称笔“力透纸背”、“骨法用笔”、“力能扛鼎”就是强调用笔的功力，所以用笔时要全神贯注、凝神静

画笔的选择

执笔的方法

气、以意领气、以气导力，气力由心而腰，由腰而臂，由臂而腕，由腕而指，由指而笔端纸上，于是使产生了具有节奏和韵律、奇趣横生的用笔。

1.中锋运笔，笔管垂直，行笔时锋尖处于墨线中心；用中锋画出的线条挺劲爽利，多用于勾勒物体的轮廓。

2.侧锋运笔，手掌向左偏倒，锋尖侧向左边；由于侧锋是使用笔毫的侧部，故画出的笔线粗壮而毛辣，此法多用于山石的皴擦。

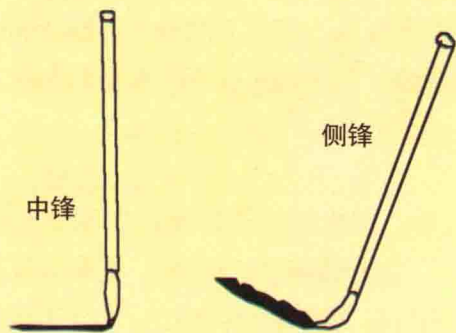
3.藏锋运笔，笔锋要藏而不露，横行“无往不复”，竖行“无垂不缩”，古人称之为“一波三折”；藏锋画出的线条沉着含蓄，力透纸背，常用来画屋宇、舟、桥的轮廓，也用于山石的勾勒，树干的双勾。

4.露锋则使点画的锋芒外露，显得挺秀劲健，画竹叶、柳条便是露锋运笔。

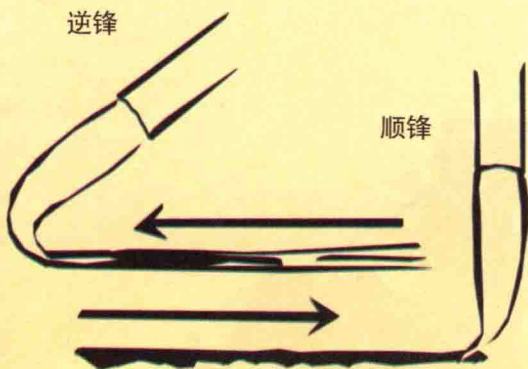
5.逆锋运笔，笔管向前右倾倒，行笔时锋尖逆势推进，使笔锋散开，笔触中产生飞白（中国画中一种枯笔露白的线条），这种点、线具有苍劲老辣的笔趣，可运于树干、山石的勾勒、皴擦中。

6.顺锋运笔与逆锋相反，采用拖笔运行，画出的线条轻快流畅、灵秀活泼，勾云、画水常用此法。

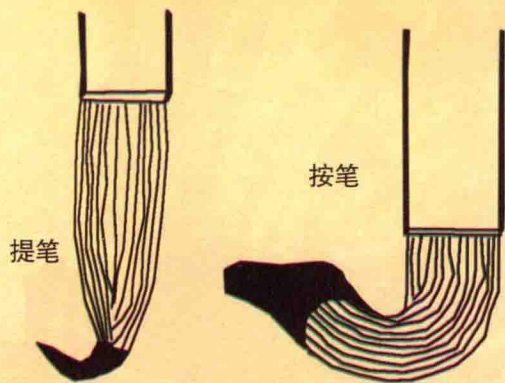
7.提按运笔，在运笔过程中，提按是重要的技法手段。在笔法技巧中，仅仅使用中锋、侧锋、绞锋等手段是不够的，点画本身的活力，是在运笔过程中靠提按、徐疾、轻重的变化而体现的。书写的过程，就是提按技法转换的过程。笔锋在纸上运行时，一直是提与按快速地交替进行着，再加上轻重、徐疾的丰富变化，写出来的线条才具有律动感、生命力，富有神采及情调。

中锋与侧锋用笔方法

逆锋与顺锋用笔方法

提笔与按笔用笔方法

山水画的勾皴擦染点

中国山水画历史悠久，源远流长。在其漫长的发展过程中，由于历代画家们的辛勤艺术实践，不断地丰富和发展了山水画的绘画技法，创造出了许多永世不朽的艺术珍品，给我们留下了繁星星辰的画论、典籍和画迹，这些画论、画法及其画迹，对于以后从事山水画的创作，探索山水画的创新、提供了极其重要的借鉴和学习的依据。

1. 勾(或勾勒)

运笔勾勒，将物体的外轮廓、主要脉络关系勾勒出来，它起到撑起骨架的作用。一经勾勒，就能辨别物像的高低、远近、转折、走势。古人说“勾之行止即峰峦之起跌”，勾勒运笔要有顿挫、转折。此法一忌妄生圭角，二忌层层罗叠。勾山石笔与笔之间要有碰有让，形体也要注意大小相间，主宾位置安放得宜，参差有致，就连物体成形后该显现的起伏变化都要在勾勒时粗显。

2. 皴

画山水画，学好皴法是一个重要课题。画家笔下的皴法，是为了表现山峰的面貌。画时先勾出轮廓，再用淡干墨侧笔而画。学习各种皴法可使初学者掌握如何表现山石的基本方法，为写生与创作打下基础。下面介绍本书提到的几种皴法：

(1) 斧劈皴。斧劈皴由唐李思训所创。斧劈皴是用毛笔的侧锋以斜角擦出，适合描绘质感坚硬而多棱角的山石、峭壁或陡坡，因为山石的块面仿佛遭利斧砍凿而成，所以叫做“斧劈皴”。依其笔势变化程度的不同，又可分为“小斧劈皴”与“大斧劈皴”。

采用大斧劈皴作画时可先勾亦可先皴，或勾皴并举；中锋侧锋并用，执笔有时应“覆掌”，其法是四指抓住笔管中部，笔与纸面成三十度，笔尖在线及块的外沿，笔腹在内沿，这样画块线连续而有变化。特别是以大狼毫作利笔，劈出的石痕每笔均起作用，不用覆改，也无赘笔。像截钉，方中带圆，气势雄壮、磅礴，墨气浑厚。

小斧劈皴的基本要领是中锋勾勒山石的外轮廓线，侧锋横刮运笔进行皴擦渲染。小斧劈皴笔线细劲，用笔要有波折顿挫，转折处无圭角，显现浑圆状。

大斧劈皴

(2) 披麻皴。披麻皴分长、短披麻皴。画长披麻皴，中锋或中锋略带一点侧锋，大胆落笔，连勾带皴，一气呵成。皴笔长短相间，错错落落，或干、或湿、或浓、或淡，上轻下重，上疏下密，皴出阴阳，最忌平头齐尾，毫无变化。短披麻皴，皴笔上松下紧，笔锋按至笔肚，皴擦并用，下笔不可迟疑。皴笔上紧下松，枯、湿、浓、淡作画时要一笔呵成。先皴、擦再勾山石轮廓、皴笔要沉着痛快。

披麻皴

(3) 牛毛皴。此皴法的特点：用笔纤细飘动，层层编织，反复叠加，杂而不乱，密而不闷，乱中有其规律；用墨时，浓墨淡墨夹杂而用，最后用焦墨提神；其点法最有特点，秃笔散点，有的苔点用笔扫出来的，或用笔肚点出来。用牛毛皴切忌行笔时杂乱无章，墨色单调。

牛毛皴

(4) 荷叶皴。荷叶皴法为元初著名画家赵孟頫所创。其画法是以中锋勾皴山体，因其皴法组织类似荷叶而得名，画风显得较为古拙灵奇，潇洒清逸。用来表现坚硬的石质山峰，经自然剥蚀后，岩石出现深刻的裂纹。

(5) 卷云皴。表现古老山脉的圆形山顶的主要方法，能表现出苍劲的感觉。笔多屈曲迂回，向中心环抱。如“夏云多奇峰”，故称云头皴。云头皴实际是北宋郭熙所创，轮廓线较阔，用笔有卷云之势，圆厚滋润，但并非所有皴笔皆似云头，国画云头皴其山石阴暗部分则多用短笔或较长的笔皴，变化很多，并以淡墨渲染出明暗，立体感很强。有的部分也使用了连皴带染的方法，既活跃又含蓄。

(6) 马牙皴。所谓马牙皴，如拔马之牙，筋脚俱露也。马牙之皴，侧笔重按，横踢而成，落笔按驻，秃平处像牙头；行笔踢破，崩断处如牙脚。轮廓与皴交搭浑化，随廓随皴，方得其妙。若先廓后皴，必成死板矣。此法北宋马远、元代黄子久多采用之。

3. 擦

擦，简单地说就是干笔轻轻地在需要的地方蹭上几蹭。关键是笔要干，否则就成“抹”了。运用擦笔须不见笔触，要显出的墨色“松”而“毛”，可达到苍茫的效果。擦笔一般干而碎，有用中锋直下，笔头散开重而有力，仍显“松、虚”的笔法；也有横笔纸上，轻柔而刷的笔法。它的作用是补勾、皴的不足，或使皴笔浑成，增加过渡墨迹。擦笔要注意顿挫，也不可擦之过头使皴笔一片模糊，不见笔力而使画面气息滞涩。

4. 染

染，即染色。皴擦后，用淡墨渲染所画之物。方法是，皴擦之后用水将画打湿，趁未干染淡墨；或先用淡墨渲染，再用清水衔接未染处。渲染要根据画面总体需要(如依山、石等物的纹理、形状姿态)进行，切不可不露笔痕而纵横乱涂。渲染可以浓淡深浅一次完成，也可层层添加几次完成。一般皴擦不足可施以重染，皴擦已足可轻染，最忌用宿墨渲染。

染还包括染色法。中国画着色多从物像固有的本色出发，而不计较光的影响和变化。虽然有时着色也有浓、淡、干、湿之别，但目的不是表现物体的光感而是为了破除板滞，以求得颜色本身有丰富的变化，产生生动的韵味。中国人习惯以红、黄、蓝、白、黑为“五原色”，其中以黑与白为主色，“黑白分明”对比强烈。水和天一般不着色，借用纸的空白来表现。

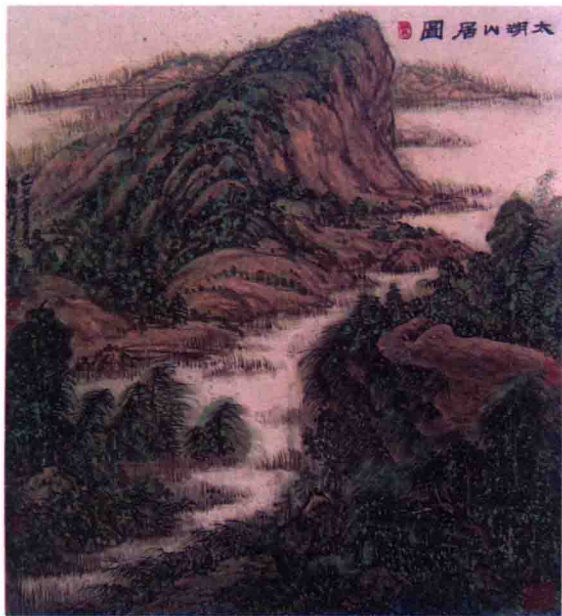
5. 点

也称点苔。点苔用笔要轻灵，古人形容为“如蜻蜓点水”，在纸上轻轻一啄，迅速提起。它可用于表现草苔之类附生于石、树身上的小植物，或远山(远景)的小树；或提醒画面，使之更趋精神；或加重形体的厚重感，拉开或隐晦物与物之间的空间关系，调整画面的轻重、疏密节奏关系等等。点的用处很多，点法也很多，有圆笔、竖笔、横笔、斜笔、破笔、尖笔、秃笔等。再加上运笔时出现的浓淡焦墨等效果，可说是气象万千。点一般在皴染之后。画中心点苔要注意与皴笔、树法相协调，故不宜在一幅画上将多种苔点之法一齐用上。用墨要富于变化，苔点密集的地方要浓淡相宜，苍苍茫茫，表现出丰富的笔墨内容。用以提神的苔点要浓如墨漆，特别是以焦墨、宿墨点出，使全幅画神彩倍增。

山水写意的色法

1. 淡彩法

这种设色适用于写意画，它以水墨为主，色彩只起辅助作用。用淡彩，墨骨很重要，墨骨画得好，画得足，物像在纸上立了起来，这时只要“轻拂丹青”，则能增强作品的神彩韵味。淡彩法可分两类：一种以赭石为主色，称为“浅绛山水”；一种以青绿为主色。设色要有一个主调，力求单纯、整体。浅绛山水偏重热色，但在热色中也要有变化，或从色度的深浅中求变，或以少许冷色开醒，以达到既单纯而又丰富的效果。青绿山水偏重冷色，但也要破以热色；所谓“万绿丛中红一点，恼人春色不须多”，就是运用得法的例子。着色的步骤大体上有以下几种方式：先墨后色，先色后墨，色墨交替，墨色结合。

《浅绛山水》为暖色调 张唯信 绘

《青绿山水》为冷色调 金万钧 绘

2. 泼彩法

这是种以泼墨法为基础，借用工笔花鸟画的“撞水”、“撞色”二法，并从西画中吸取营养而创造出来的新技法。张大千、刘海粟是我国泼彩法造诣最高的大师。

3. 着色方法

写山水着色的目的是补充墨色的不足，所以着上去的颜色一般宜薄，水分宜多，掌握好着色的先后顺序。如画树木，先用赭石色着树干，再用汁绿着叶子。画峰峦山石，先用赭石色着峰、石的阴面，再用汁绿或墨青色着阳面，也可根据处理色调的需要，用其他不同的设色方法。着好第二遍色以后，由于着上去的颜色降低了墨稿中黑白的对比效果，干了后，画面可能会在明度对比上减弱，色调会变灰，这时就需要用笔墨再局部进行皴擦，把精神提出来，接着用颜色局部再加，使层次更深厚。这样反复递加，遍数不拘，直到把画中意境充分表现出来为止。

山水写意的墨法

写意山水运墨有七法：“浓墨法、破墨法、积墨法、淡墨法、泼墨法、焦墨法、宿墨法”，但其中运用最普遍最基本的为积墨、破墨、泼墨三法。对用墨的要求可用“清、润、沉、和”四个字来概括：“清”不是淡，是要求用笔的笔路清楚，墨色层次分明；“润”是指墨色滋润不火爆；“沉”指墨色不浮于表面；“和”指墨色在活泼有变化的同时也要相互融洽，不脱节。

《涧竹细无声》袁培英 绘

写意画

《晓风残月》步骤

金万钧 画

作品简介

“杨柳岸，晓风残月。”宋代诗人柳永的一句诗词，一下子就把我们带入了那个凄婉幽深的境界中去。柳丝长，丝与思谐音，象征人的情思长。古人又有亲人好友离别时折柳送别的习俗。直到今天，流行歌曲中还有“岸边柳絮飘飘沾衣袖（花满楼）”这样的歌词。因此，柳树不仅成为中国画常画的题材，往往还被赋予一种特殊的含义。

“画树难画柳”。中国画中画柳树还要讲究技巧，显示出书法的功力。画柳条，用笔要柔中带刚。既要沉着有力，丝丝入纸，又要挥洒自如、潇洒奔放。初学者必须多多练习，方可熟中生巧。

此画色调明亮，稍稍偏冷，表现出一弯月牙清凉、凄婉的意境。

《晓风残月》九宫格图样

第一步，先画大树主干。岸边杨柳多斜倚，树梢伸向水中。外形活泼多姿，疏密有致。柳树一大特点，是细枝与粗树干的对比。细枝长且柔，粗干短而硬。细枝都是单勾（即一笔完成），粗干须双勾（即两边勾出树干轮廓）中间半粗的大枝是个过渡。先用小狼毫笔蘸水调少许淡墨，放在调色碟一个格子里或另一个白瓷碟里，然后把笔弄干些，蘸浓墨勾画大枝。我画山水画都是用这个方法调墨。我一般从中间画起，稍偏锋向下，扫出粗树干轮廓，再用中锋沿两边往下勾出粗树干。用笔要多顿挫、转折变化。然后，再接着向上画出大枝。画树干主干要粗，向上生长随分枝而逐渐变细。捎带简略勾画出岸边小草和小船。

第二步，勾出小枝。用小号狼毫笔蘸较浓的淡墨勾出树的小枝。注意：勾的线条宜细而长，用笔要先顿后提，成弧线拉出，或先向上再弯下，或直接弯向下。送到下端微微提起出尖，像书法中悬针的写法。注意长短、轻重的节奏变化。

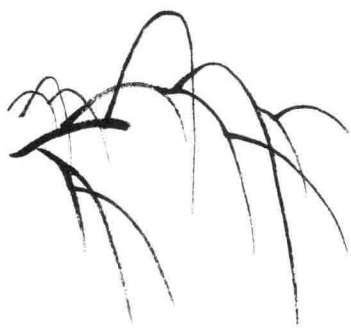

第一步，先画大树的主干；第二步，勾出小枝。

绘画技巧

柳枝的交叉方法：

古人常说：画人难画手，画树难画柳，一画便出丑。柳树体态妩媚，有向水边倾斜的特征，柳干苍老，而柳条柔嫩。画柳条要微带粗细，不露锋芒，笔缓势连，柔中带刚，如点柳叶，要蓬松富有变化。垂柳的特点，是枝条大都向下弯垂。画第二枝、第三枝时，不可平行如木梳一般，要适当交叉。但最好交叉点离出枝点近一些，枝条才显得细长而潇洒。同时，最好不要让三条以上的线交叉于同一个点。

画柳枝交叉要避免三枝交在一点上

画出的柳枝条像梳子为败笔

画柳树要注意整体态势及疏密关系

第三步，用墨染勾画岸边的小草和小船

第三步，用墨染。先以中狼毫笔蘸淡墨用拖笔法画出河岸，趁湿还可在上面点一些浓墨点儿。换一枝小笔调淡墨画水，横向轻擦。待笔干些，再把树干轻擦一遍，会显得厚重许多。